



●●● EL ARTE POP

El movimiento Pop Art comenzó como una reacción contra el expresionismo abstracto, que dominó el arte durante las décadas de 1940 y 1950, al que estos los artistas consideraban demasiado intelectual y apartado de la realidad social. Asumiendo el objetivo del compositor estadounidense John Milton Cage —eliminar las distancias entre arte y vida— los artistas Pop se aproximaron con ironía al ambiente de la vida cotidiana. Emplearon imágenes que reflejaban el materialismo y vulgaridad de la moderna cultura de masas para transmitir una percepción crítica de la realidad, más inmediata que aquella ofrecida por la pintura realista del siglo XIX.

INFLUENCIAS

- Marcel Duchamp y el dadaísmo
- Léger y Magritte y el surrealismo
- Construcciones Merz Schwitters

Los antecedentes históricos del Pop Art se sitúan en la obra provocativa de los artistas dadaístas como Duchamp y Léger. Marcel Duchamp fue el primero en exponer objetos ordinarios, fabricados en serie en el contexto

de la galería de arte o del museo, y en dibujar irreverentemente un bigote sobre la Mona Lisa. Otras fuentes de inspiración fueron los collages y construcciones Merz de Schwitters, Léger, quien se adelantó aislando objetos o fragmentos de objetos y lo presentó lo más ampliados posible y el misterio de Magritte y el surrealismo.

El Pop Art se caracteriza por ser figurativo y realista cuyos temas eran: revistas de comics y de fotografías, anuncios publicitarios de toda especie, el mundo del espectáculo popular, incluyendo: películas

de Hollywood, música pop, locales de diversiones, radio, televisión. Artículos durables de consumo, en especial neveras y automóviles, autopistas y estaciones de servicio, alimentos y en especial hot dogs, helados y pasteles y también dinero.

Los artistas pop tratan sus temas de forma especial. Insistían en que el tema era simplemente un motivo, sin embargo era un motivo no tradicional, es de una clase nunca antes utilizada y llama poderosamente la

atención del espectador. Era fruto de una amplia decisión de examinar el mundo contemporáneo desde un punto de vista positivo.

TEMAS POP

- Bienes de consumo: latas
- Autos y heladeras
- Películas de Hollywood
- Estrellas famosas: Marilyn
- Música Pop: Elvis, Los Beatles
- Cómics y revistas
- Comidas: hot dogs, helados
- Dinero

●●● EL POP BRITÁNICO



Eduardo Paolozzi
The Last of the Idols
El último de los ídolos

Cuando los artistas estadounidenses comenzaron a tomar la cultura urbana moderna y sus imágenes como fuente para su arte, el pop ya se había establecido en Inglaterra y había evolucionado de una manera distinta, influida por la vida americana vista a través de los medios de comunicación de masas.

A finales de la década del 40 surgieron dos artistas que ejercieron gran influencia en la evolución del pop británico.

Francis Bacon empezó a utilizar fotografías tomadas de los medios de comunicación como base de sus pinturas y estableció la práctica de basar sus pinturas en obras del pasado. Bacon fue el único pintor de una generación anterior considerado con respeto por artistas jóvenes por su calidad dura, intransigencia ofensiva positiva contra los patrones de gusto de ese tiempo.

El segundo, Eduardo Paolozzi, en la década del 40 comenzó a hacer collages con material sacado de revistas y otras fuentes, mostrando un gran interés por la cultura popular. Algunas de sus obras son preanuncios sorprendentemente tempranos del arte pop.

El Arte Pop británico surgió del rechazo que sintió toda una generación de una cultura de clase alta y de una revuelta dentro del sistema educativo del arte, en contra del provincianismo y parroquianismo de las academias de arte inglesas.

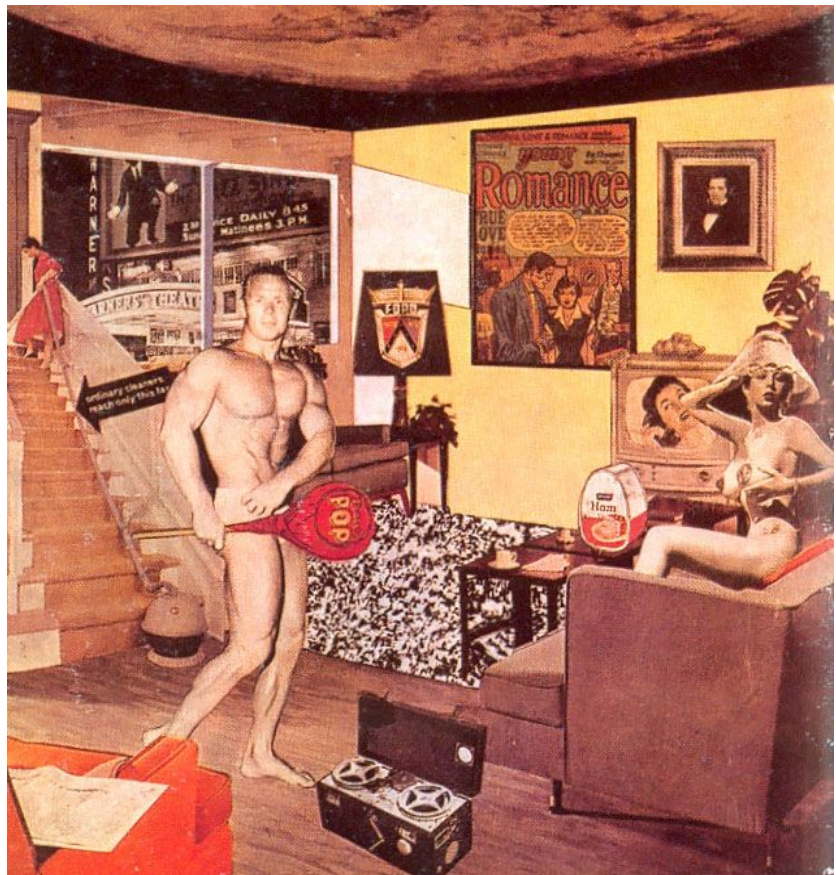
El Instituto de Arte Contemporáneo, punto de reunión de artistas, arquitectos y escritores jóvenes crea una organización llamada el Grupo Independiente (IG), que convocaban a debates y charlas sobre temas como la ciencia ficción, los modelos de autos, helicópteros, la música popular, los films de gánsters etc. El punto de contacto era la cultura urbana de producción masiva, que era



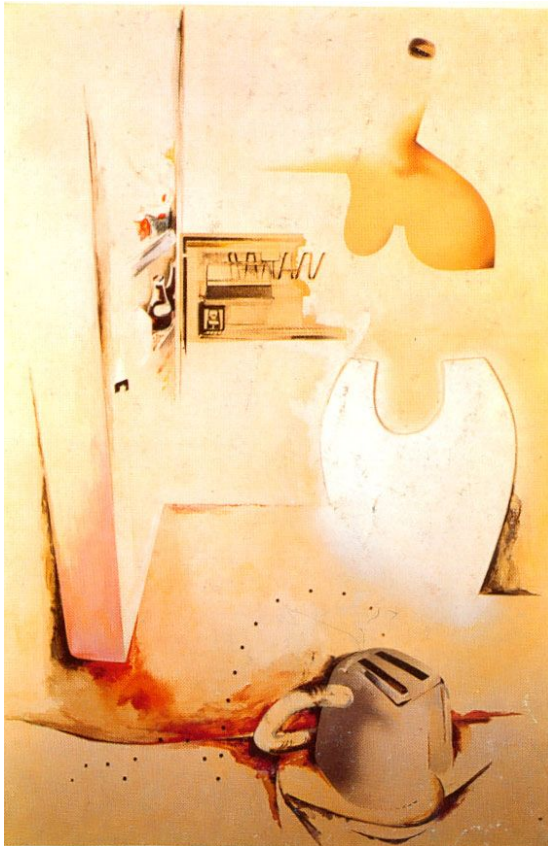
Eduardo Paolozzi - Collage sobre Lámina

aceptada, al contrario de los intelectuales, debatida y consumida con entusiasmo.

La primera fase del Pop Art británico surgió de las reuniones del Grupo Independiente y estuvo vinculada a temas tecnológicos. En 1955 Hamilton organizó una exposición "Man, Machines and Motion" en donde se examina la visual del siglo XX como fuente de inspiración. Posteriormente se desarrolló la legendaria exposición "This is Tomorrow" (Esto es mañana). Allí Richard Hamilton presentó un collage titulado "Just What is it that makes today's homes so different, so appealing?" (Y qué es lo que hace a los hogares de hoy tan diferentes, tan atractivos?) Toda la gama de la cultura americana se presenta en esta obra, la imagen contiene un culturista, una chica de revista, un televisor, un magnetófono, el emblema de Ford, una lata de jamón, un cartel de cómic y un retrato ancestral, una aspiradora, un anuncio de cine, la fotografía ampliada de una playa llena de gente, todo bajo un techo formado por un fragmento de la Tierra. Esta combinación de imágenes llena de alusiones y ambigüedades revela la fascinación e ironía con respecto a los símbolos de opulencia americanos, además muestra la influencia cubista, dadaísta y surrealista utilizando la técnica del collage como típico del pop.



Richard Hamilton - Y qué es lo que hace a los hogares de hoy tan diferentes, tan atractivos?



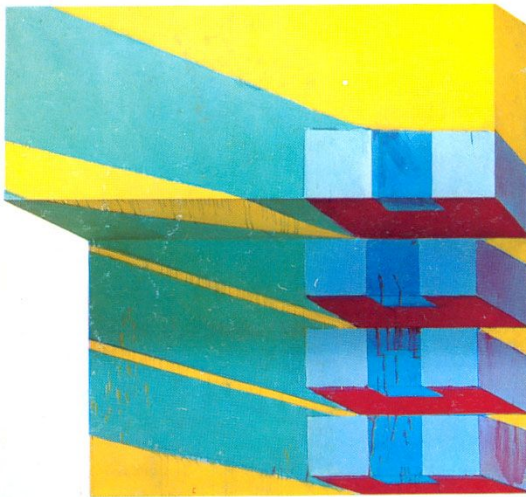
Richard Hamilton - \$he - Ella

Los artistas de la primera fase utilizaban materiales populares, modificando de esta manera la imagen del hombre que se interesaba a todos ellos.

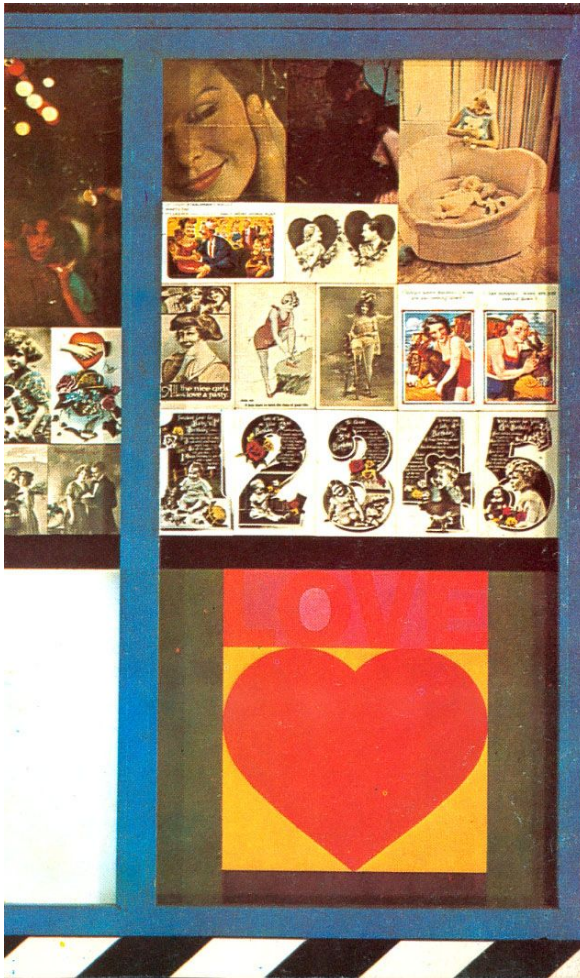
La segunda fase del pop es la más típica. Los artistas de esta etapa desviaron su atención al medio ambiente mismo. Su idea era que la percepción del mundo había cambiado por el bombardeo de carteles, colores, luces de los medios de comunicación de masas. Por esto era posible reactivar nuestra experiencia de esas escenas y de los objetos que las contenían por medio de imágenes no verbales.

La segunda fase se caracteriza por un cambio de la figuración a la abstracción, es por esto que esta etapa ambiental dependía de aceptar el arte abstracto americano en gran escala y al mismo tiempo la afiliación a la cultura popular norteamericana, que era más imaginativa que la británica.

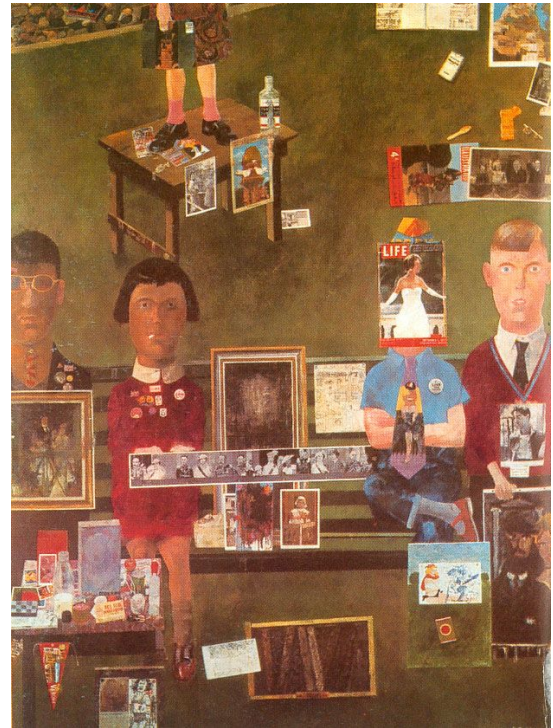
Entre los representantes destacamos a Kitaj, Peter Blake, Richard Smith y Bernard Cohen, entre otros.



Richard Smith - Quartet - Cuarteto



Peter Blake - The Love Wall - El Muro del Amor

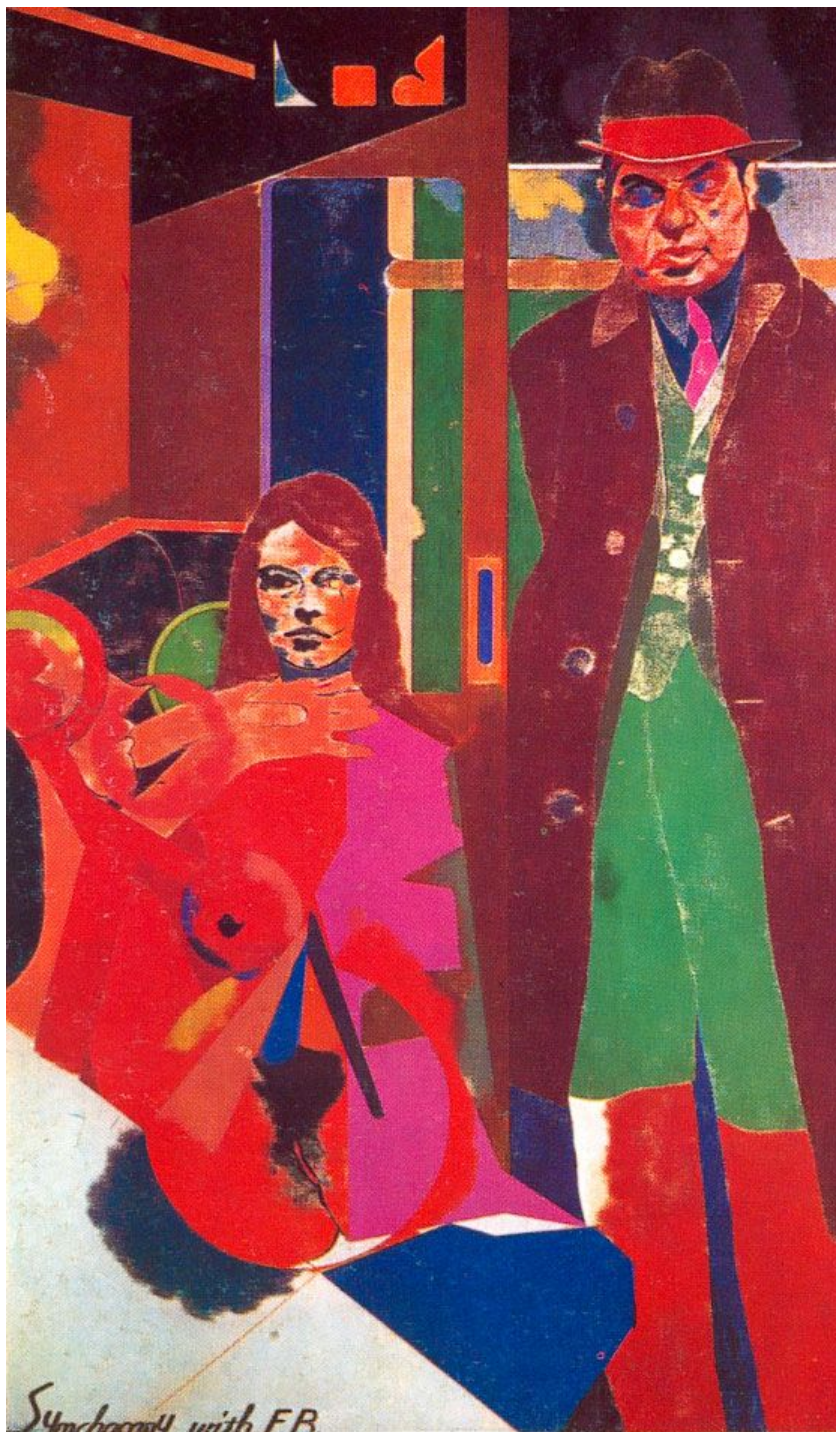


Peter Blake - On the Balcony - En el balcón

Peter Blake (1932-)

Pintor inglés perteneciente a la primera generación de artistas pop británicos. Nació en Dartford, Inglaterra, y estudió en el Gravesend Technical College, en la School of Art (1946-1951) y en el Royal College of Art de Londres (1953-1956). Desde su época de estudiante su obra refleja un gran interés por el arte popular y el folclore. Sus primeras obras, realizadas en la década de 1950, sobre todo en paneles de madera envejecida, retratan niños con cómics y chapas, como por ejemplo, Niños leyendo cómics, con un estilo deliberadamente naif. La fascinación por el coleccionismo y la preocupación por lo "efímero de la vida moderna" siguen presentes en su obra de finales de la década de 1950, en la que empezó a hacer collages y composiciones con tarjetas postales, fotografías e ilustraciones de actores y artistas pop contemporáneos, combinándolas con formas geométricas de brillantes colores.

A diferencia de otros artistas de vanguardia de la época, como Richard Hamilton y Eduardo Paolozzi, que utilizaban recortes de imágenes de anuncios y revistas, Blake presentaba imágenes ready-made sin alterar en obras como Fragmento de arte (1959, Tate Gallery, Londres) y Tengo novia (1960-1961, Galería de Arte Whitworth, Universidad de Manchester). En Autorretrato con chapas (1961, Tate Gallery, Londres) se retrató como coleccionista. Diseñó la cubierta del disco de The Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967). Desde la década de 1970 abandonó los motivos de la cultura popular para dedicarse a temas tradicionales del siglo XIX, como las hadas y otras figuras del mundo de la fantasía, sobre todo entre 1975 y 1979, época en la que vivió en Bath.



Kitaj - Synchrony with F. B. - Sincromía con F. B.



Allen Jones - Curious Woman - Mujer curiosa

La tercera fase del Pop Art surgió decisivamente en la exposición de "Jóvenes Contemporáneos" de 1961 y se componía, sobre todo de un grupo de artistas del Royal College of Art. Para estos artistas el acto de creación se alimentaba del ambiente urbano en el que han vivido. El impacto del arte popular está presente en su obra pero con distintos niveles de significado. En sus obras aparecen objetos reales, representaciones de tamaño natural, anotaciones y escritura. Los artistas de esta etapa adoptan posturas individuales, en sus obras las cosas se hacen más interesantes cuanto más vulgares eran.

Entre los artistas de esta época encontramos a David Hockney, Peter Phillips, Donaldson, Jones, entre otros. Estos artistas se vieron muy influenciados por Kitaj y Peter Blake.

David Hockney (1937-)

Pintor, dibujante, fotógrafo y escenógrafo inglés, célebre por sus pinturas satíricas, su obra gráfica, sus dibujos magistrales y sus agudos retratos de personalidades contemporáneas. Nació en Bradford, Inglaterra, el 9 de julio de 1937. Sus obras de la década de 1960, como la serie sobre piscinas de Los Ángeles, están pintadas en un estilo deliberadamente ingenuo y colorista, con una temática extraída de la cultura popular. A Bigger Splash (1967, Tate Gallery, Londres) es una de sus pinturas más conocidas. En 1961 visitó por primera vez Nueva York (Estados Unidos) dispuesto a asumir públicamente su homosexualidad, convirtiéndola en uno de los ejes, desde entonces, de su producción. La ironía y el ingenio de Hockney, junto con su talento para las composiciones y los diseños de fuerte expresividad, le llevaron a finales de la década de 1960 a un estilo más naturalista, en particular en sus retratos. Aunque sin llegar a ser totalmente realistas, estas obras, pintadas en su estilo preferido: superficies planas de pintura acrílica y gran profusión de líneas de esmerado dibujo, son representaciones sensibles que a veces tienden a realzar a sus modelos.

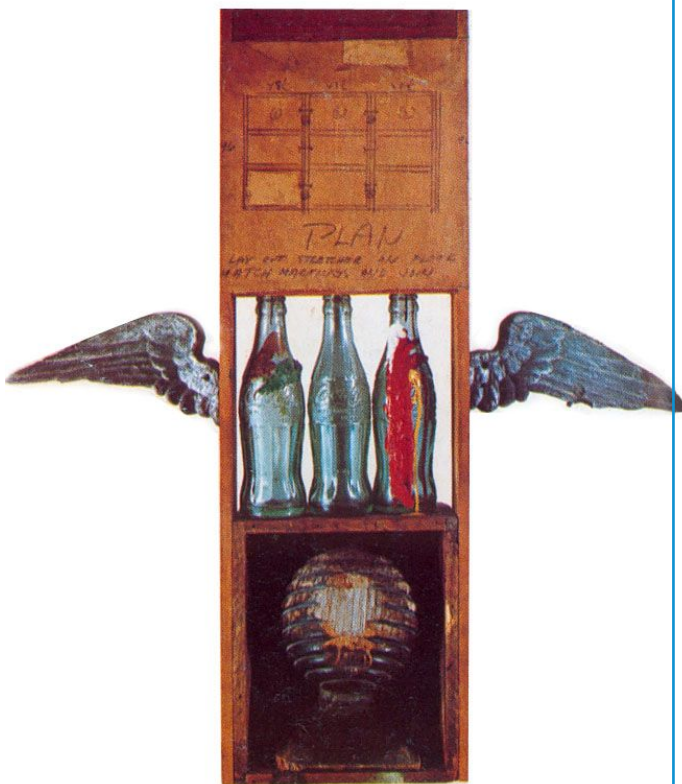
●●● EL POP NORTEAMERICANO

En 1915 Marcel Duchamp llegó a New York y trajo obras llamadas ready mades, que consistían en trozos de realidad, por lo general objetos manufacturados por el hombre o tomados de la naturaleza, que los presentaba como arte ya fueran asistidos (modificados) o simplemente con una inscripción o firma.

Estas ideas fueron tomadas por Robert Rauschenberg y Jasper Johns y de ellos pasaron a los demás artistas pop.

Robert Rauschenberg hizo una pintura Cama, que consistió en ropa de cama real manchada con pintura, montado y colgado en una pared. Además de este tipo de pinturas combinadas, produjo obras tridimensionales, una de las cuales "Coca Cola Plan" incorporaba tres botellas de Coca Cola, objetos que se convertirían en uno de los mayores motivos pop.

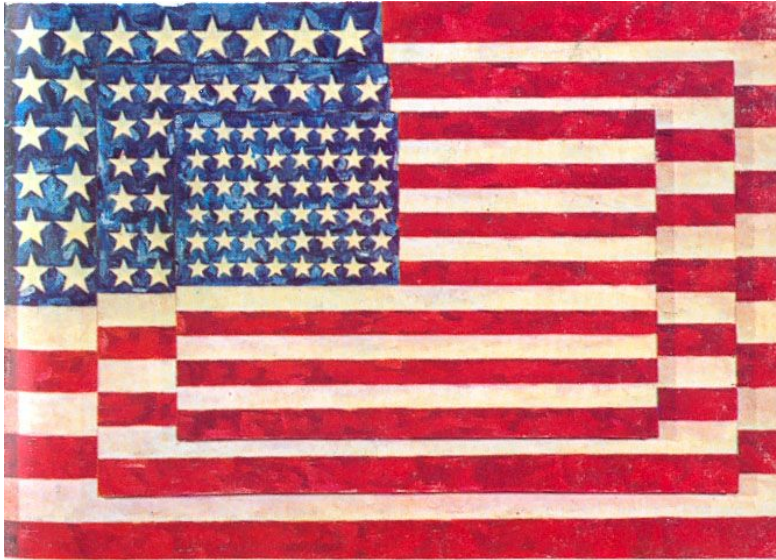
Junto con Rauschenberg, Jasper Johns contribuyó al desarrollo del Pop Art. Produjo pinturas con objetos e imágenes familiares, banderas norteamericanas, mapas de Estados Unidos y números.



Robert Rauschenberg - Coca Cola Plan

Robert Rauschenberg (1925-)

Pintor estadounidense que representó un papel importante en la transición desde el expresionismo abstracto al Pop Art. Nació en Port Arthur, Texas. Estudió arte en París y en diferentes escuelas de Estados Unidos, incluyendo el Black Mountain College, donde tuvo como profesor a Josef Albers. Entre sus primeros trabajos destacan unas cajas que contienen cianotipos, pinturas en blanco y negro y algunos objetos. A principios de 1950 realizó pinturas collage, en las que los lienzos expresionistas libremente pintados fueron cubiertos con fragmentos textiles, fotografías y recortes de periódicos rasgados. En 1955 hizo sus primeras asociaciones, ensamblajes tridimensionales en los que las pinturas se combinaron con imágenes encontradas, como fotografías y objetos de la cultura popular tales como señales de tráfico, focos, bombillas, botellas de Coca-Cola o aparatos de radio, que creaban unos efectos irónicos o ridículos. Estos trabajos híbridos, enfatizando los objetos fabricados en serie, tuvieron una fuerte influencia en el arte pop de la década de 1960. A partir de 1962, Rauschenberg experimentó con la estampación por serigrafía, primero en blanco y negro y más tarde en color, en la que la repetición de la imagen tuvo un papel destacado. La mayor parte de su obra artística de las décadas de 1970 y 1980 la dedicó a los collages, las litografías y otras formas de las artes gráficas, incluyendo la fotografía.



Jasper Johns - U.S. Flag - Bandera Norteamericana

Jasper Johns (1930-)

Pintor, escultor y artista gráfico estadounidense que ha representado un papel importante en el desarrollo del arte de mediados del siglo XX en su país. En 1954 comenzó a pintar obras de un modo radicalmente diferente al expresionismo abstracto que dominaba la escena artística estadounidense en aquel momento. Sus obras se centraban en temas tan conocidos como diadas, banderas estadounidenses, números y letras del alfabeto. Pintaba con objetividad y precisión, aplicando gruesas capas de pintura de modo que el propio cuadro se convirtiera en un objeto y no sólo en la reproducción de objetos reconocibles. Esta idea de

'arte-como-objeto' se convirtió en una poderosa influencia en la escultura y la pintura posteriores; solía integrar objetos tridimensionales a sus pinturas.

Hacia finales de la década de 1950 sus obras comenzaron a mostrar una composición más libre y suelta. En algunas añadía objetos reales sobre el lienzo, como reglas y compases. Comienzo falso (1959, Colección Scull, Nueva York), en la que utiliza una plantilla para pintar intencionadamente etiquetas erróneas y manchas de color sobre los objetos pintados, es una obra llena de humor y juegos de significados, precedente del Pop Art. A principios de 1987 volvió a abrir una nueva senda al exponer en la ciudad de Nueva York un ciclo de cuatro obras tituladas Las estaciones. Se considera que estas pinturas, de 2 m por 1,25 m, han sido especialmente significativas para la historia del arte estadounidense.

Las nuevas posibilidades que ofrecía el arte de Johns y Rauschenberg fueron adoptadas por los artistas Pop de Nueva York, basándose en la idea de que el arte debía ser un registro directo de los impulsos interiores y de los estados mentales del artista. Roy Lichtenstein fue quien mejor definió la actitud de los artistas Pop "El arte a ha vuelto la mirada al interior y a la irrealidad, la solución de los artistas pop fue volver a poner el arte en contacto firma con el mundo y la vida.

Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Tom Wesselman, James Rosequist y Claes Oldenburg, son cinco de los artistas pop puros de Nueva York. Todos ellos usaban técnicas y colores comerciales agresivos para transmitir sus imágenes, que eran populares y representativas, pero sin embargo utilizan recursos diferentes.



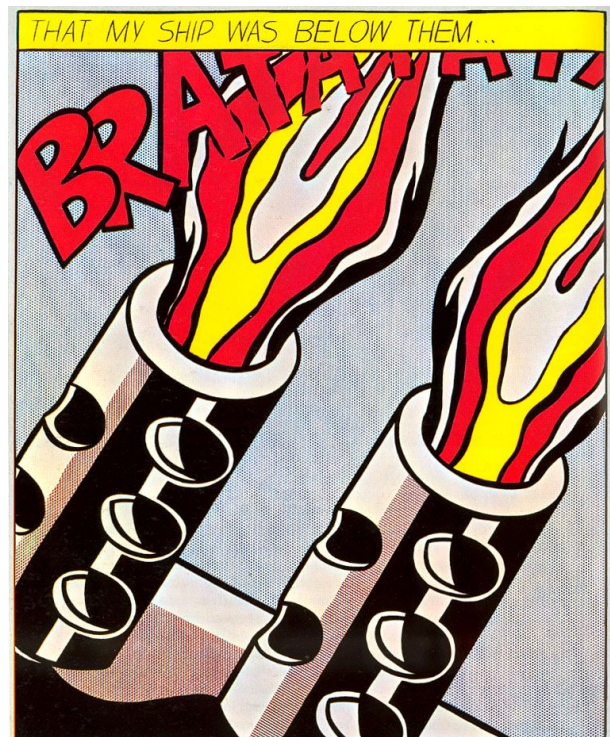
Roy Lichtenstein - Sweet dreams, Baby! - Dulces sueños, nena!

Roy Lichtenstein (1923-1997)

Pintor estadounidense del Pop Art, artista gráfico y escultor, conocido sobre todo por sus interpretaciones a gran escala del arte del cómic. Nació en Nueva York y obtuvo el doctorado en Bellas Artes por la Universidad estatal de Ohio en 1949. Sus primeras obras eran de estilo expresionista abstracto, pero después de 1957 comenzó a experimentar con imágenes tomadas de los cómics que había en los papeles de envolver chicles, libremente interpretadas y mezcladas con imágenes sacadas de los cuadros del Viejo Oeste de otro artista estadounidense, Frederick Remington. A partir de 1961 se dedicó por completo a producir arte mediante imágenes comerciales de producción masiva. Sus historietas de cómics, como Good Morning, Darling (1964, Galería Leo Castelli, Nueva York), son ampliaciones de los personajes de los dibujos animados, reproducidas a mano, con la misma técnica de puntos y los mismos colores primarios y brillantes que se utilizan para imprimirlos. Sus últimas obras, entre las que están las reproducciones de personajes muy populares de la novela rosa, paisajes estilizados y copias de postales de templos clásicos, muestran la influencia de Henri Matisse y Pablo Picasso. También sus esculturas recrean los efectos de los cómics. Ha realizado obras en cerámica. En 1993 el Museo Guggenheim de Nueva York expuso una retrospectiva de su obra que viajó por muchos otros países.



Roy Lichtenstein - Woman with flower - Mujer con flor



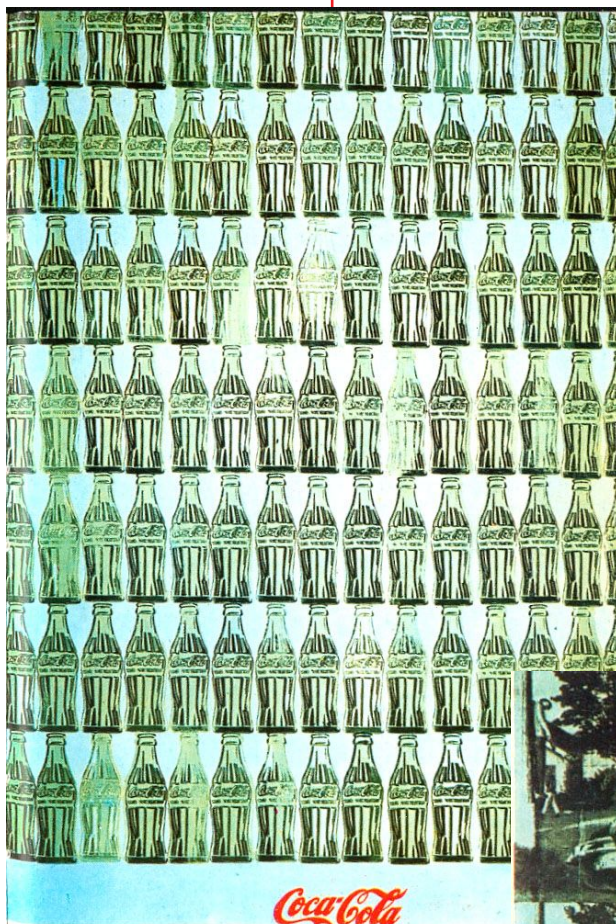
Roy Lichtenstein - As I Opened Fire - Mientras yo abría fuego

Andy Warhol (c. 1928-1987)

Pintor y cineasta estadounidense, líder del movimiento Pop Art. Su verdadero nombre era Andrew Warhola y nació en Pittsburgh, Pennsylvania. Estudió en el Carnegie Institute of Technology. Empezó su carrera como artista comercial en Nueva York. En los años sesenta atrajo la atención con exposiciones de imágenes sorprendentemente banales, tales como Lata de sopa Campbell (1965, Leo Castelli Gallery, Nueva York) y Botellas de Coca-Cola verdes (1962, Whitney Museum of American Art, Nueva York), o de estrellas famosas como Marilyn Monroe (1962, colección de Mr. y Mrs. Burton Tremaine). La importancia de estas imágenes reside en el hecho de que fueran objetos o celebridades cotidianas y que, al ser impresos, podían ser repetidos mecánicamente hasta el infinito.

Warhol siguió una dirección similar en su trabajo cinematográfico experimental, como *The Chelsea Girls* (1966), un semidocumental de siete horas. Más tarde, filmes más complejos como *Lonesome Cowboys* (1969) y *Trash* (1970), están también marcados por la improvisación en el diálogo, la ausencia de trama y el extremado erotismo.

Entre las publicaciones de Warhol se encuentran *Mi filosofía de A a B y de B a A* (1975) y *America* (1985), una colección de mordaces fotografías sobre la vida en Estados Unidos. De 1969 hasta su muerte publicó *Interview*, una revista mensual con artículos ilustrados sobre las celebridades del momento. En 1994 abrió sus puertas en Pennsylvania el museo Andy Warhol, el museo más grande de Estados Unidos dedicado a un solo artista.



Andy Warhol - Green Coca Cola Bottles - Botellas de Coca Cola verdes.



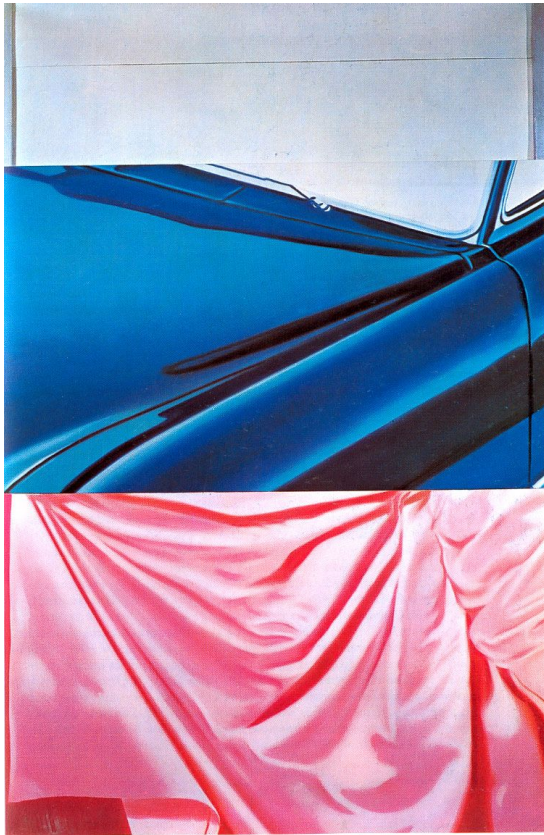
Andy Warhol - Green Disaster - Desastre verde



Andy Warhol -
Four Campbell's soup cans -
Cuatro latas de sopas Campbell



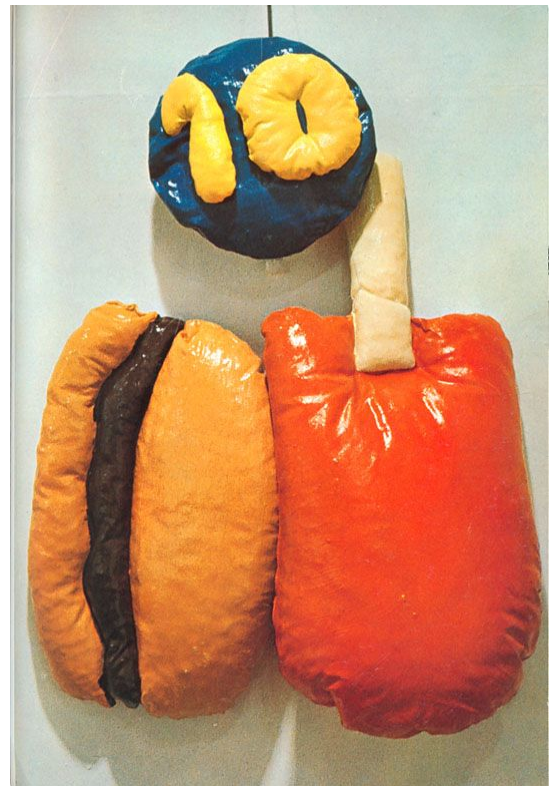
Andy Warhol -
Flowers - Flores



James Rosenquist - 1, 2, 3 and out - 1, 2, 3 y fuera

La fascinación que ejerció en Estados Unidos el Pop fue más espectacular que en Europa, puesto que se identificó como la expresión auténticamente norteamericana.

La influencia del pop llegó a todos lados. Si bien se nutría de la moda, el cine y la publicidad, éstos adquirieron nuevos lenguajes, tanto estéticos, decorativos como nuevos planteamientos en diseño que criticaban el funcionalismo y sus formas austeras.



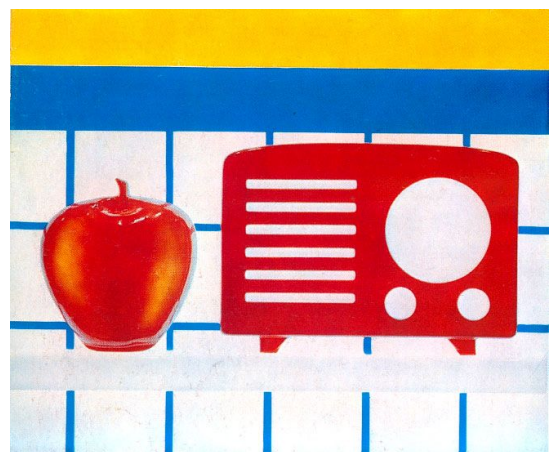
Claes Oldenburg - Hamburger, popsicle, price



Tom Wesselmann - Bathtub Collage



Tom Wesselmann - Still Life N° 33



Tom Wesselmann - Still Life N° 46